

Arte y Expresión Corporal: una Fusión para Contribuir en la Formación del Docente

Rosaura Navajas Seco¹ y Catalina Rigo Vanrell²

rnavajas@edu.ucm.es / crigovan@edu.ucm.es

Enviado: 31/03/08

Aceptado: 29/04/08

RESUMEN

La fusión de dos lenguajes artísticos como son el arte plástico y la expresión corporal conforman una simbiosis que enriquece a todo el que lo vivencia. Su principal objetivo es expresar en todas sus dimensiones el valor de crear y la libertad de manifestar sensaciones internas que favorecen el crecimiento personal. Una experiencia llevada a cabo en la Universidad Complutense con alumnos y alumnas de diversos países. Esta experiencia nos hace entender que la convivencia de estas dos disciplinas posibilitan para desarrollar competencias y habilidades que encaminan al ser humano a ser mejor persona.

Palabras clave: Expresión Corporal y Arteterapia, educación en valores y expresión corporal, la pintura y el cuerpo.

SUMARIO

Breve recorrido histórico; El cuerpo humano y su expresividad; Justificación; Reflexiones personales; Deducciones; Conclusiones; Bibliografía.

Art and Body Expression: the Fusion for Teach Teachers

ABSTRACT

The fusion of two artistic languages as they are the plastic art and the corporal expression forms a symbiosis that enriches to all the one that gets the experience. Its main objective is to express in all its dimensions the value of creating and the freedom to show internal sensations that they favour the personal growth. A carried out experience in the Complutensian University with students and of all countries. This experience makes us understand that the coexistence of these two disciplines can develop competencies and abilities to be better person.

¹ Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Master en Dirección de Organizaciones e Instalaciones Deportivas.

² Profesora Titular de escuela universitaria. Licenciada en Bellas Artes. Diplomada en Magisterio. Graduada en Artes Aplicadas.

Keywords: Body Expression and Art-therapy, education in values and body expression, painting and body.

CONTENTS

A brief historical journey, the human body and its expressiveness; Justification; Personal Reflections; Deductions; conclusions; Bibliography.

BREVE RECORRIDO HISTÓRICO

Patricia LuLú Stokoe (1919), creadora de la “Danza Libre” denominada así por Rudolf Von Laban, nos habla de los distintos lenguajes artísticos, incluyendo entre otros la danza y la pintura. Por lenguajes entendemos todos aquellos que son capaces de comunicar o expresar a través de sus disciplinas. En definitiva a lo largo de la historia y si hacemos un análisis de las expresiones artísticas que como obras nos han quedado a través de los tiempos vemos que desde el origen del ser humano en la prehistoria ya tenían curiosidad por representar de alguna forma su “modus vivendi”. La necesidad de manifestar artísticamente en las piedras a través de la pintura cómo cazaban, pescaban, hacían sus danzas religiosas, es una manera de saber mucho de ellos. Pero el hombre no solo tenía interés por representar sus formas de vida, ya entonces investigan en sus “lienzos de piedra” formas voluminosas para crear mayor veracidad en los temas que trataban. El volumen, el color, los utensilios que manejaban eran buena muestra de su creatividad y afán investigador. Los cuerpos esquemáticos encontrados en unas cuevas pasaban a ser cuerpos con volumen. Es curioso analizar como la danza era un elemento importante en sus vidas y el cuerpo y la pintura ya están presentes en el arte rupestre.

Una muestra interesante es la cantidad de venus encontradas en la fecha perigordienne superior “La venus de Lespugue”, posiblemente la más representativa del arte prehistórico donde se hace alusión a la maternidad a través de una figura femenina embarazada.

En el caso de la cueva de Almadén época neolítica, en la zona de levante se encuentra otro tipo de siluetas muy diferentes a las formas redondeadas de las venus, éstas se presentan más estilizadas y dinámicas. Vemos como las formas, los colores, los temas a tratar son diferentes dependiendo del momento en qué están pintadas y de la zona de donde proceden, el entorno marcará sus estilos y sus contenidos.

El ser humano primitivo en esencia, buscaba lo que el ser humano actual, retratar sus costumbres a través de obras cuya intención era y es la de disfrutar con su creación e investigar distintas formas de trabajo para hacer más entendible su creación.

Ya entonces se muestra interés por plasmar oficios, trabajos agrícolas, danzas religiosas e incluso dar matices expresando crudeza. También aparecen imágenes donde se diferencian las clases sociales, las jerarquías entre ellos. Todo ello nos demuestra que a través de sus pinturas, esculturas y utensilios utilizados eran sociedades organizadas. Por lo tanto la demostración del cuerpo físico y todo lo que le rodea se hace latente a través de la pintura y el tiempo.

Si seguimos haciendo un breve repaso de lo que ha significado el cuerpo a través de los tiempos y de sus representaciones pictóricas nos revela no sólo las formas de vida de aquellos tiempos sino también se analiza el entorno en que fueron pintadas esas obras. Las múltiples representaciones artísticas que nos ha dejado el arte egipcio, hablan de sus ritos, de sus vestimentas, del lugar que ocupaba cada persona por su rango. Nos hablan también de los ritos funerarios, de los sacrificios, de sus formas de enterramientos, de los sistemas de caza y pesca “La Tumba de Methethi”. De nuevo el hombre tiene necesidad de expresar artísticamente, pero no olvidemos que casi siempre suele estar representado el cuerpo como centro de todo lo demás.

Hacia el año 1420 antes de nuestra era en la XVIII Dinastía aparecen siluetas de danzarinas desnudas y enjoyadas para la fiesta, el cuerpo como manifestación expresiva. Sobre todo un cuerpo que generalmente ha sido femenino. La mujer forma parte de la inspiración del hombre en todas las épocas, madre, diosa, bailarina, cuidadora. El hombre en sus distintas representaciones parece venir más representado por los oficios, él es el que realiza las actividades más destinadas a la búsqueda de comida como pasa en los actos de caza, de pesca, etc.

En otras obras seguimos viendo como la danza y la pintura vuelven a fusionarse como es el caso del “bailarín nubio” en la XVIII dinastía que viene representado por un negro bailando danzas africanas donde se muestran otros matices tales como la intensidad de la danza a través de las formas representadas cuyo contorno corporal aparece en toda la figura. En la época de Ramsés II, “una bailarina acróbata” nos muestra su maestría en el arte de contorsionarse, muestras de que también realizaban ejercicios gimnásticos y actividades deportivas.

Siguiendo con el arte helénico también se busca la plasticidad en los movimientos, los frescos muestran una “bacante” que baila vertiginosamente tocando los platillos metálicos a través de rituales y mitos dionisiacos. Esta bailarina además de mostrar su arte también nos habla del tipo de instrumentales que utilizaban en sus danzas, además del vestuario que les acompañaba.

Ya en el siglo III el arte cristiano muestra otro tipo de imágenes corporales. El cuerpo ya no es el centro de admiración y pasa a un segundo plano. Es el cuerpo del pecado, sus desnudos aparecen con una hoja de parra “Adán y Eva”, la visión corporal da un giro y son temas religiosos los que imperan.

Muy diferente es el cuerpo retratado en el Renacimiento, donde existe una necesidad por representar el canon de belleza física del ser humano. Se plasma en su pintura la perfección corporal y es el caso de “El Hombre de Vitruvio” pintado por Leonardo da Vinci hacia el 1492. Interesan las proporciones, un hombre con dimensiones perfectas, es el ideal que perseguirán muchos de los autores de la época.

Miguel Angel en 1509-1510 retrata cuerpos desnudos con gran plasticidad, los episodios del pecado original y la expulsión de Adán y Eva, representan un dramatismo que se puede observar en los gestos de la cara y en los movimientos que realizan los personajes con sus

brazos. Miguel Ángel es uno de los pintores que utiliza más en sus retratos la desnudez, sus temáticas de tipo religioso dramático inundan su obra tales como “el Diluvio Universal” donde la humanidad está condenada a la extinción por la furia de Dios. En esta obra se pueden observar distintos planos donde en todos ellos la escenificación es dramática.

Tiziano con su obra “Dánae” del 1545-1546. Expresa el cuerpo de una mujer y un niño desnudos, pero además incluye una temática erótica esperando con su mirada una lluvia dorada que le cae hacia el cuerpo. Otra de sus obras donde presenta un desnudo es en “el amor sacro y el amor profano” del 1515, donde se presenta a la mujer símbolo de la virtud y el idealismo que caracteriza a los artistas del Renacimiento.

Rubens en el 1636 pinta “las tres gracias”, es una de sus obras más famosas, nos muestra tres mujeres con cuerpos generosos y de piel rosada. Se consideró en sus tiempos una obra impúdica y pecaminosa, entre otras cosas por la relación que se establece entre ellas de miradas y gestos muy cómplices. A través de la imagen corporal se puede vislumbrar una escena cargada de erotismo sobre todo por ser las tres figuras femeninas.

Siguiendo con el siglo XVII, Rembrandt en el 1636 nos muestra en uno de sus cuadros otro desnudo, Danáe que ya lo había representado Tiziano. El cuerpo recobra gran plasticidad, la belleza del cuerpo femenino en su máximo esplendor. Vuelve la inspiración por la mujer en todas sus dimensiones. Por la misma época, años más tarde Velázquez en el 1648 y 1650 presenta en sus obras otro tipo de cuerpo femenino, su canon de belleza parece ser más actualizado. Ni utiliza en su pintura el cuerpo casi esquelético retratado por otros autores, ni es un cuerpo carnoso y robusto como los retratados por Rubens. En su obra “La Venus del espejo” posiblemente es uno de los desnudos más famosos de la historia del arte Español, por ser entre otras cosas el primer desnudo femenino que se conserva en España, donde se plasma un cuerpo elegante de muy buenas proporciones y bastante equilibrado.

En otros autores de épocas posteriores siglo XVIII, como es el caso de Goya, con su cuadro “La Maja desnuda” 1798-1800, nos muestra un cuerpo proporcionado aunque no perfecto, sus pechos están muy separados, una de las características a destacar es la mirada de la maja, un tanto pícaro. No se sabe a quién perteneció, hay dudas en pensar que fue una dama de la aristocracia pero también podría ser una prostituta de la época de alto nivel. Esa duda hace que sea uno de los cuadros más comentados en la historia del arte. El cuerpo y su imagen a través de la pintura nos muestra las múltiples dimensiones críticas que se pueden extraer, en 1875 Renoir nos muestra un desnudo “El torso al sol”, donde quiere expresar en la sensación de verano. Es decir, ya no sólo hay un interés por el canon de belleza, por lo que representan las miradas y los gestos, sino que el cuerpo es símbolo de sensaciones.

En el caso de Cézanne con su cuadro “Los Bañistas”, muestra una preocupación especial por incluir ese cuerpo en la naturaleza. El culto al cuerpo y a sus formas pierde fuerza, es un cuerpo que no requiere tanto cuidado técnico en sus formas. Es un cuerpo más utilizado para incorporarlo al entorno y lo que simboliza éste en la naturaleza.

Degás trata el cuerpo de manera diferente a lo que lo hace Cézanne, es un cuerpo delicado, no tan desnudo. Este autor se caracteriza por sus retratos de bailarinas, el carácter elegante de sus pinturas demuestran un cuerpo dinámico sensual pero vestido. Se pone especial interés en la mirada femenina como es el caso de “La Estrella” 1876-1877, donde aparece una mirada cómplice hacia un caballero que se supone que está en el palco. La plasticidad corporal viene perfectamente plasmada en su cuadro, la finura de gestos a la vez que las miradas furtivas. La danza es contenido, de nuevo, en la pintura a través de este tema el autor relata las vivencias y estilos de la época.

Otro autor que utiliza mucho en sus pinturas el cuerpo es Gauguin, es un cuerpo sin formas, ya no le interesa tanto trabajar la corrección de curvas y líneas entre otras cosas porque si analizamos su vida y obra está en un momento dramático y quiere quitarse la vida. No espera las críticas de occidente e intenta representar con su cuadro ¿De dónde venimos, qué somos y a dónde vamos? Sensaciones idílicas, cuerpos relajados pintados de forma primitiva. El diría “he puesto en él, antes de morir, toda mi energía y tanta pasión dolorida en terribles circunstancias y una visión limpia, sin correcciones, que desaparece la prisa y surge la vida”. En esta obra el autor relata los sentimientos del momento y expresa simbólicamente la vida y la muerte, el niño y la anciana. El cuerpo es la vía para representar distintos estados, sensaciones, actitudes. Igual le pasará a Picasso que dependiendo en la época en que pinta el cuadro, la representación corporal no sigue una continuidad, ni en expresión, ni en líneas, ni en temática.

Picasso tiene una obra extensa de desnudos y cualquiera de ellos es totalmente diferente al anterior. En el caso de “El desnudo sentado” 1905, se ve un interés porque las formas femeninas no aparezcan y se difuminen, sin embargo en el 1907 con “Les Demoiselles d’Avignon” el trazado de líneas curvas y rectas es absolutamente marcado, intentando dar una imagen corporal femenina dura y estática. Incluso ese poco dinamismo se refleja en la mirada de las féminas fija y penetrante incluso llegando a lo macabro. Sin embargo en 1932 pinta “La Muchacha ante el espejo” en un período en el que Picasso se encuentra con energía física y artística y las líneas curvas y rectas no tienen que ver nada con las de “Les Demoiselles”, son menos radicales, predominando la curva y el círculo, esta forma de expresar el cuerpo femenino va más acorde con la idea de la feminidad. Por otra parte el uso del color es creativo y vitalista y perfectamente inspira las sensaciones del momento.

EL CUERPO HUMANO Y SU EXPRESIVIDAD

-Todos estos autores y muchos más que podríamos haber analizado nos dan una idea de cómo a través de la historia el cuerpo y todo lo que en él está presente, es centro de atención y de inspiración. A través de él sabemos como ha ido transformándose y los distintos cambios que ha sufrido. Podríamos hablar de:

-Un cuerpo anatómico.- Los cánones de belleza han variado. Desde cuerpos proporcionados como es el caso de Miguel Angel, a cuerpos carnosos y rollizos en el caso de Rubens, pasando por cuerpos sin formas de Gauguin hasta cuerpos creativos como los de Picasso.

-Un cuerpo en acción.- El dinamismo del cuerpo y el sentido que le da cada autor, desde las figuras estilizadas danzantes de la prehistoria, pasando por cuerpos helénicos haciendo deporte o danzas acrobáticas, hasta cuerpos dinámicos como son los de Degás con sus bailarinas o cuerpos estáticos y relajados como los de Gauguin. Como dice Davis Flora (2005, pag: 109), cada cultura posee su propio estilo de movimientos característicos.

-Cuerpo y género.- La visión femenina del cuerpo. Utilizada para distintos fines a lo largo de la historia como es el caso de las esculturas de Venus embarazadas símbolo de la fertilidad, hasta la visión de la mujer como símbolo de la virtud y el idealismo en el renacimiento, pasando por la visión de la mujer en el arte cristiano cuerpo pecador, también un cuerpo erótico como los de Tiziano o un cuerpo delicado, duro o estático y creativo como los de Picasso.

-Cuerpo y costumbres.- Un cuerpo que caza, que pesca, que danza como en la prehistoria, un cuerpo hace sacrificios, que usa utensilios, que trabaja en el campo, un cuerpo vivo en cada época que nos informa de la vida y costumbres del momento.

-Un cuerpo simbólico.- Como los de Renoir que evocan al verano, o un cuerpo como los de Cézane que transmite sentidos.

-Cuerpo y gesto.- El gesto ha acompañado la plasticidad de nuestras expresiones y a lo largo de la historia queda plasmado en casi todas las obras. Es una forma de presentar las sensaciones del autor en cada momento. Los gestos pícaros, eróticos, dramáticos, delicados, configuran un abanico de interpretaciones que han hecho interesarnos por el autor y su vida.

Todos estos cuerpos nos dan información de las vivencias de cada época, de sus formas de actuar, de sentir, de sus comportamientos, de sus aficiones, de sus hábitos, de sus costumbres. Por lo tanto es un cuerpo multidimensional y eje vertebrador de acontecimientos históricos que hacen que se construya la historia.

Por lo tanto este análisis nos hace seguir uniendo piezas de un puzzle inacabado. Y en una intención continuista y creativa, los que vivimos a través del arte y centramos la atención en el cuerpo pluridisciplinar queremos trabajar en propuestas que nos hagan disfrutar de estos dos lenguajes artísticos como son la pintura y la expresión corporal.

En la actualidad nos interesamos porque nuestro cuerpo siga viviendo en equilibrio, por lo tanto ¿qué mejor forma de trabajar en esta intención que utilizar nuestros recursos más esenciales como son el cuerpo para movernos y la pintura para expresarnos y liberar nuestros sentimientos de una forma creativa?

Pues así fue como nace una iniciativa por parte de dos profesoras de la Universidad Complutense de Madrid de fundir el arte del movimiento con el arte de expresar sobre el papel u otros materiales los sentimientos de un colectivo de alumnos que en el verano se reunieron para formar parte de unos cursos sobre Arteterapia y Expresión Corporal. Dos

disciplinas que por su carácter dinámico y creativo se unieron naturalmente llegando a ser una experiencia única e irrepetible.

En esta intención se trató de que alumnado venido de distintas partes del mundo, no sólo españoles, plasmaran primero en actividad artístico-plástica y con distintos materiales lo que significaba el ser humano en toda su dimensión y después llevaran esas creaciones al mundo animado de lo corporal. Esta experiencia resultó mágica ya que todos ellos no habían fusionado estos dos lenguajes con anterioridad. El resultado fue magnifico porque aprendieron de experiencias vividas.

JUSTIFICACIÓN

Las actividades conjuntas se programaron inicialmente con la siguiente finalidad:

- Suprimir o vencer el miedo a enfrentarse a situaciones nuevas, bien sea a nivel de expresión: verbal, gestual o artística.
- Ayudar a facilitar la comunicación con las demás personas: con algún igual, algún superior o jefe, en pequeño grupo o en gran grupo, venciendo nuestros temores, nuestra timidez.
- Apoyar la valoración personal: vencer el temor a ser rechazados, a no estar a la altura de las circunstancias, potenciando la autoestima y auto confianza, intentando superar las dificultades, de modo que aún siendo nosotros mismos despleguemos una visión más amplia y desarrollemos más confianza en nuestras propias capacidades de reacción y de actuación.

Del mismo modo que en la percepción de los colores, no sólo influye la luz, sino también sus colores adyacentes, los que les rodean, o los que se reflejan; también nuestra autopercepción y la que tengan los demás de nosotros mismos se ve influenciada por el grupo social en que nos encontramos o al que nos enfrentamos, puesto que consciente o inconscientemente se interactúa. En ocasiones podemos sentir como “nos crecemos” ante el grupo; en cambio en otras puede parecernos que ni existimos, que somos ninguneados.

A través de las actividades artístico plásticas y de expresión corporal, transformarse en como nos gustaría ser (por lo menos en alguna ocasión), para sentirnos liberados, realizados, más fuertes.

Actuando como se hace en la infancia que en cuanto se calzan los zapatos del padre o de la madre se transforman o cuando se pintan los bigotes y una nariz de gato, o se disfrazan de lobo o de princesa....se sienten otra persona.

Buscando algún mecanismo propio que permitiera modificar nuestra manera de sentirnos y de expresar nuestro sentimiento, sobre todo para cuando podamos estar abatidos, negativos, pesimistas, temerosos, tristes, apesadumbrados, estresados; pensando y reflexionando sobre

alguno de nuestros logros que en alguna ocasión nos hayan hecho saltar de alegría, nos hayan permitido sentirnos felices y realizados; pensar en alguna de nuestras muchas virtudes y que sin duda algunas personas queridas o incluso desconocidas han sabido valorar.

Al formar grupos y subgrupos éstos intentaron reforzar la autoestima de cada uno de sus componentes y de sí mismos, ideando dos actividades conjuntas:

Una de creación plástica donde cada miembro del grupo expresó lo que veía, lo que sentía, su interpretación sobre el tema, a través de la forma, el color o las texturas, trabajando en conjunto cada grupo utilizó los medios y materiales más apropiados a su fin.

Otra de expresión corporal en la que cada grupo también ideó una interpretación que ayudó a ese refuerzo personal y colectivo. Para ello se utilizaron otros elementos como música, sonidos producidos a través de palmadas, etc., y también se usaron telas, pañuelos, cintas, pinturas faciales, etc., en definitiva elementos que ayudaron a esta transformación.

REFLEXIONES PERSONALES

En los diarios recogidos por el profesorado, se detecta la gran necesidad de trabajar estos contenidos, por ser integrales y desarrollar algo más que la simple pintura o expresión corporal. Aquí presentamos algunos pensamientos de nuestro alumnado:

“Es una experiencia gratificante porque se trabaja algo más que técnicas y formas de expresión..... utilizamos el cuerpo en todas sus facetas, nos hace revivir sensaciones, sentimientos que sólo son explicables si los has vivido”

“Nunca pensé que la pintura y el movimiento fueran tan de la mano y creara este ambiente grupal tan sensacional”

“He sentido la sensación de llorar sin poder, no pensé que pudiera crear una cosa tan bonita y poderla transcribir al movimiento”

“Han salido todas mis frustraciones cuando he realizado esta actividad, cuando te tienes que poner a pintar o a crear cómo es el ser humano en un principio te parece difícil, pero enseguida sabes que estás haciendo un trabajo importante que debes continuar desarrollando”

“Me ha encantado poder discutir sobre el ser humano y su dualidad. Su parte buena y mala, ha sido interesante poder debatir con mis compañeros el sentido de la vida”

“En un principio me sentía muy sola dentro del grupo, no sabía que aportar. Pero una vez que mis compañeros me han animado ha sido posible seguir adelante”

“Nunca había trabajado la expresión corporal, pero es un contenido rico porque te hace ser tu misma con tus temores y frustraciones”

“El poder haber trabajado con compañeros de distintos países hace que tengas una visión de la vida diferente. Es interesante ver como las costumbres y la forma de analizar al ser humano varía dependiendo si eres español, mejicano o italiano”

“La invitación a la reflexión me ha hecho cambiar distintos puntos de vista cuando estábamos haciendo la creación”

“Yo no creía que fuera capaz de poder representar ante un público algo que habíamos trabajado con anterioridad, y ha sido posible por el clima creado por las profesoras y la complicidad entre el alumnado”

“El pensar sobre el ser humano me ha hecho cuestionarme muchas preguntas que antes no había reparado”

“Esta actividad me ha recordado cuando era pequeña y estaba en el colegio, a gusto dibujando, expresándome en soledad pero acompañada”

“Es la primera experiencia que tengo con tanta gente nueva y lo que he podido aprender de los demás”

“Yo pensaba que mis ideas no valían para nada y al final son las que en su mayoría se han llevado a cabo”

“Pienso repetir esta experiencia con los niños en mi país, ha sido diferente y muy enriquecedora, y como la he vivido quiero que la vivan mis niños”

DEDUCCIONES

De todas estas reflexiones y muchas más que pudimos sacar como denominador común podríamos decir que el arte en sus distintas disciplinas en una especie de psicoterapia que reaviva sentimientos muy profundos del ser humano. La expresión plástica y corporal invitan a:

- La reflexión consciente
- Conocernos más interiormente

- Saber estar y respetar a los demás en sus opiniones
- A aplicar contenidos integrales por su carácter global
- Abrirnos más a los demás y expresarnos con naturalidad
- Entender que las mismas frustraciones que uno tiene son compartidas por los demás
- Aplicar esos conocimientos vividos con el cuerpo en otros lugares
- Modificar conductas cuando estas no son correctas y el grupo así lo constata
- Vivenciar con el cuerpo lo que tu interior expresa
- Saber que tus ideas valen aunque no creas en ellas
- Aprender a compartir espacios
- Disfrutar del momento
- Pensar que eso también lo puedes llevar a cabo en soledad
- Que otras culturas son igual de respetables que las tuyas
- Aprender a escuchar lo que los otros dicen
- Entender que hay muchas formas de expresión y que todas son igual de válidas, ya que unas complementan a las otras
- Mezclarse con grupos que en un principio no tienes ninguna confianza pero después tienes la capacidad de adaptarte.
- Expresar a los demás una vivencia alegre
- Expresar críticamente de forma constructiva algo que no te parece correcto

Todo este brain storming de aportaciones que nos hace el haber tenido una experiencia grupal, nos sirve para que el alumnado sea consciente de lo importante que es trabajar con los demás y de las vivencias que se extrae de todo esto. Podríamos decir que el vehículo o la herramienta de trabajo es el arte en sus diferentes modalidades, pero el fin último está en que el ser humano sea capaz de reflexionar sobre su práctica y aprender a ser un ser social. La capacidad de adaptarse en el entorno es la clave de todas las especies, y esta capacidad sólo se aprende si se entrena, lo interesante son las vivencias que uno tiene y en su mayoría deben ser gratificantes. De los errores no cabe duda que aprendemos, pero también se aprende más y mejor de las experiencias que nos han llevado a disfrutar.

CONCLUSIONES

El arte tiene la grandísima cualidad de trabajar desde muchos aspectos importantes para la formación del individuo. Desde el punto de vista social, individual, reflexivo, creativo, dinámico, edificante, terapéutico, etc. Su proyección es muy amplia por lo tanto nos inclinamos a pensar que más que una mera disciplina técnica, abarca otros aspectos que le hacen al ser humano ser más persona.

Con esta forma de trabajo lo que intentamos es educar desde el más amplio sentido y aquí entraría el tema de los valores tan denostados en nuestra sociedad. La obligación de aplicar en nuestros sistemas educativos un tipo de prácticas llenas de contenidos y objetivos en su gran mayoría inalcanzables, ponen al docente en una situación muy lejana sobre todo lo que estamos comentando. No encontramos espacios de creación, ni de debates donde el alumnado también aporte sus ideas, que sea cómplice de su propio aprendizaje, que participe en la

elección de temáticas. En definitiva estamos creando individuos en serie, posiblemente esto suene fuerte pero así lo expresan muchos docentes en su quehacer diario. Ya en la universidad constatamos desde décadas que el nivel de reflexión de nuestros alumnos y alumnas está bajando. Pero no es eso lo peor sino que no son capaces ni de hablar “por no pecar”. Nuestros futuros formadores tienen que aprender una serie de “contenidos” que más pertenecen al currículo oculto que al explícito.

Estas habilidades más que contenidos deben ser incorporados en los planes de estudio, pero también somos conscientes de que no se están impartiendo. Sólo aquellos docentes sensibles a estas cuestiones introducen de alguna forma en sus programaciones temáticas al respecto.

La necesidad de trabajar nuevas competencias hace que de forma extracurricular parte del profesorado sienta interés por impartir cursos sobre estos temas, donde entraría la formación del docente en todas sus dimensiones, pero más concretamente estaría:

- La dimensión Afectiva
- La dimensión Corporal
- La dimensión Social

En estos campos el futuro docente deberá trabajar, para establecer relaciones equilibradas con su alumnado.

En cuanto a la dimensión afectiva es imprescindible decir que el docente debe tener autoestima, confianza consigo mismo, psicológicamente equilibrado, que utilice estrategias de control personal para que no le afecte cualquier circunstancia.

En cuanto a la dimensión Corporal, aquí incluida tiene su razón de ser dentro de la enseñanza. Nuestro cuerpo es imagen frente al alumnado por lo tanto el cuidado del cuerpo debe ser motivo de atención. La imagen proyectada dice mucho de nosotros mismos, el docente mal cuidado está transmitiendo con su cuerpo desorganización interna. Otro tema que debería ser tratado en la universidad son nuestras formas actuar en cuanto a nuestros gestos, movimientos y actitudes. No solemos ser conscientes de la cantidad de gestos que expresamos en el aula, gestos de desaprobación, de refuerzos negativos o positivos que producen desigualdad, nos dice (Schinca, Marta, 2002 pág.: 69) la significación en el gesto es intencionalidad. En definitiva no es una cuestión estética sino puramente educacional.

La dimensión social también cobra importancia. El docente tiene que ser capaz de establecer climas adecuados y esto no siempre sucede. La habilidad social en nuestros días es necesaria para poder establecer relaciones sanas. El docente debe utilizar estrategias para ser un buen comunicador, dinamizador y colaborador en las relaciones. Es imposible aprender en climas hostiles ya que el alumnado responde a esto con bloqueos. El docente con capacidad de escucha, de respeto e incluso de cariño bien entendido tiene grandes posibilidades de que sus alumnos y alumnas aprendan mejor. Los recuerdos de nuestros mejores profesores llegan desde lo que entendemos por “un profesor cercano”, más que por un profesor “magistral por sus conocimientos”. De alguna manera seguimos hablando de valores, no sólo se enseña lo que se quiere enseñar, sino lo que no se enseña.

Todas estas dimensiones entendidas como necesarias para ser un docente de éxito se tienen que dar al unísono ya que el desequilibrio entre ellas no es aconsejable. Es verdad que si lo planteamos así parece que el docente debe ser perfecto, pero la lectura es otra. Todos debemos tratar de ser mejores, en ello está el equilibrio real.

Por tanto asignaturas, cursos, aficiones que trabajen de un modo integral todos estos aspectos nos ayudarán a comprender la filosofía del buen educador. En nuestro caso seguimos aprendiendo de nuestros errores, pero lo importante es ser sensibles a nosotros mismos y al entorno. Nuestro trabajo individual desde distintas disciplinas ha dado sus frutos a través de una práctica vivencial y enriquecedora, donde hay cabida todavía para el asombro y la alegría. El arte plasmado en materiales diversos y el arte de la expresión corporal se funden dando rienda suelta a la creación. En estas formas de plantear las disciplinas es cuando vemos que las ideas surgen, que se aprende más de lo que creemos, ya que en esencia estamos educando en valores y es lo que en definitiva nuestros alumnos/as perciben, como dice (Arteaga, Viciano y Conde, 1999, pag: 57) debemos hacer surgir de la persona, la existencia de una riqueza interna. Los conocimientos son importantes y es nuestra obligación transmitirlos, por tanto eso lo damos por hecho. El valor de la educación está en hacer consciente todo aquello que aparentemente no se enseña pero que forma parte de las cualidades del ser humano en su sentido más amplio.

BIBLIOGRAFÍA

- ALLEN, P. B. (1996): *Arte terapia. Guía de autodescubrimiento a través del arte y la creatividad*. Madrid: Gaia.
- ARTEAGA, M; VICIANA, V CONDE, J. (1999): *Desarrollo de la expresividad corporal*. Ed. Inde.
- BARTOLOMEIS DE, F. (1994): *El color de los pensamientos y de los sentimientos. Nueva experiencia de educación artística*. Barcelona: Octaedro.
- CHALMERS, F. G. (2003): *Arte, educación y diversidad cultural*. Barcelona: Paidós.
- DALLEY, T. (1987): *El arte como terapia*. Barcelona: Herder.
- DAVIS, F. (2005): *La comunicación no verbal*. Ed. Alianza
- EISNER, ELLIOT (2004): *El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia*. Barcelona: Paidós.
- GREENE, MAXINE, (2005): *Liberar la imaginación. Ensayos sobre educación, arte y cambio social*. Barcelona: Graó.
- LEARRETA, B; SIERRA, M. A; RUANO, K. (2005): *Los contenidos de Expresión Corporal*. Ed. Inde.
- LÓPEZ FDZ. CAO, M. (coord.) (2006): *Creación y posibilidad. Aplicaciones del arte en la integración social*. Madrid, Fundamentos.
- LÓPEZ FERNÁNDEZ CAO, M. Y MARTÍNEZ DÍEZ, N. (2006): *ARTETERAPIA. Conocimiento interior a través de la expresión artística*. Madrid: Tutor.
- PANHOFER, H. (comp.) (2005): *El cuerpo en psicoterapia. Teoría y práctica de la Danza Movimiento Terapia*. Barcelona: Gedisa.
- SÁNCHEZ, Galo y col. (2003): *Expresión, Creatividad y Movimiento. I Congreso Internacional de Expresión Corporal y Educación*. Ed. Amarú.
- SCHINCA, M. (2002): *Expresión Corporal*. Ed. Praxis.
- VVAA (2008): *Grandes maestros de la pintura*. Ed. Público
- FREUD, S. (2001). *Más allá del principio del placer. Obras completas. Tomo XVIII*. Madrid. Amorrortu. (Orig 1920).

HOYUELOS, A. (2004). *La ética en el pensamiento y obra pedagógica de Loris Malaguzzi*. Octaedro. Barcelona.

HUIZINGA, J. *Homo Ludens*. Emecé, Buenos Aires, 1957.

LAPIERRE, A. Y AUCOUTURIER, B. (1980). *El cuerpo y el inconsciente en educación y terapia*. Barcelona: Científico-médica.

LOPEZ QUINTAS, A. (1977). *Estética de la creatividad*. Cátedra. Madrid.

MATURANA, H; VARELA, F. (2003). *El árbol del conocimiento. Las bases biológicas del entendimiento humano*. Lumen. Buenos Aires.

MERLEAU-PONTY, M. (1988). *Fenomenología de la percepción*. Barcelona. Península

PIAGET, J. (1954). *La formación del símbolo en el niño*. México. Fondo de Cultura Económica.

PARELLADA, C. *La perspectiva pedagógica de la práctica psicomotriz: algunas claves de su éxito escolar*. Entre Líneas, num. 13. Marzo de 2003, Pp. 6-12.

PIKLER, E. (1984). *Moverse en libertad*. Madrid. Narcea.

RODRIGUEZ, C. (2006). *Del ritmo al símbolo. Los signos en el nacimiento de la inteligencia*. Barcelona. ICE-Horsori

SCHILDER, P. (1958). *Imagen y apariencia del cuerpo*. Buenos Aires. Paidós.

VARELA, F. (1993). *De cuerpo presente*. Debate. Madrid.

WINNICOTT, D.W. (1997). *Realidad y juego*. Barcelona. Gedisa